

Lápices furiosas

No. 005

BRILLANTINAS
MU::C

@Brillantinas_MUAC

En 2021 surgió el club de dibujo Brillantina Lápices furiosas. Esta publicación recopila algunos de los dibujos producidos durante este ejercicio de acompañamiento gráfico. Con el mismo espíritu libre con el que se produjeron los contenidos, compartimos este libro de manera gratuita. Escucha la playlist que armamos para inspirarte y compártela con todas tus amigas Brillantinas.

BRILLANTINAS

MU:✦:C

Lápices furiosas

Publicado con motivo del club de dibujo Lápices Furiosxs que se llevó a cabo del 11 al 28 de agosto de 2021, organizado por Las Brillantinas del MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México.

Textos: Natalia Millán, Citlali Potamu “Clara de Webo”, Betty Árbol, Iurhi Peña

Dibujos: Betty Árbol, Zyanya Arellano, Anahli Cerrillo, Alejandra Contreras Sieck, Valeria Ferrer, Manuela G. Romo, Isabel Huerta Cárdenas, Lucía Izquierdo, Amanda Jacquez, Natalia Millán, Jeny Mora, Jackeline Abrego, Iurhi Peña, Yultzi P., Mónica Quant, KeSiLLO, Isabel Rivera Torres, Carmen Serratos Chavarría, Clara de Webo.

Diseño: Andrea Bernal, Adrián Martínez

Corrección de estilo: Vanessa López, Yerem Mújica

Servicio social: Carmen Serratos Chavarría, Jeny Mora

Edición del volumen 005: Natalia Millán, Citlali Potamu, Betty Árbol, Iurhi Peña

Concepto editorial de la colección: Ekaterina Álvarez, Julio García Murillo, Ana Xanic López, Vanessa López García, Natalia Millán

Primera edición, 2022

MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM
Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario, 04510,
Ciudad de México
www.muac.unam.mx/publicaciones

La reproducción de la obra es sólo para la crítica e investigación científica, literaria o artística, la reproducción es por una sola vez, y en un sólo ejemplar, para uso personal y privado y sin fines de lucro. Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en este renglón salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles. Al utilizar la obra se deberá citar la fuente y no se deberá alterar.

Índice

La furia es el sacapuntas de estos lápices de brillantina Nota editorial Natalia Millán	05
Entrenamiento para dibujar Citlali Potamu alias Clara de Webo	07
La calle es mía Betty Árbol	30
Consejos de/para heroínas Un club de dibujo en internet para chicxs furiosxs a lxs que les gusta dibujar Iurhi Peña	52

La furia es el sacapuntas de estos lápices de brillantina

Nota editorial

La gráfica en el mundo feminista y queer se ha potenciado desde lo virtual. Cada vez encontramos más iniciativas creativas de diseño, arte e ilustración. Por su parte, el dibujo ha tenido un papel estelar en las revueltas y los movimientos sociales porque extiende los significados más allá del lenguaje: fluye como vaso comunicante de los sentires colectivos. En este contexto nace Lápices Furiosas.

Algunas revueltas han comenzado como clubs o conjuras. En este club de dibujo nos une la efervescencia de pelear por nuestros derechos; el ímpetu de tomar las calles porque estamos hartas de sentirnos amenazadas. Estamos hartas de que nos sexualicen desde la infancia, de soportar el acoso y de no poder decidir libremente sobre nuestras cuerpos. Decidimos dibujar juntas para no dejarnos ni calmarnos. Usamos el dibujo como método de denuncia y queremos compartir el resultado con otras brillantinas y que, al igual que nosotras, formen parte de este club.

A modo de aquelarre digital, las integrantes buscamos conectarnos a través del ejercicio físico y mental de la gráfica. Esta compilación de dibujos representa nuestra inconformidad con el contexto hegemónico y la intención de cambiarlo. Lanzamos el conjunto de imágenes en formato de libro para colorear: te invitamos a dibujar encima de los trazos furiosos de otras compañeras y replicar, una y otra vez, hasta que nos sintamos acompañadas. Las seis reuniones virtuales de Lápices Furiosxs fueron lideradas por las artistas visuales Betty Árbol, Citlali Potamu y Iurhi Peña.

El libro está dividido en tres partes, tal como se dividieron las sesiones del club. Citlali Potamu guió la primera parte: “Entrenamiento para dibujar”. Este apartado propuso entender

la conexión entre pensamientos, sentimientos y dibujo. La segunda parte es una afirmación de que las mujeres debemos poder transitar libremente por el mundo. Con “La calle es mía”, Betty Árbol confronta las experiencias terribles de acoso que han vivido las participantes en su ciudad al plasmarlas en papel con un final distinto. Por último, Iurhi Peña propuso representar varias ideas y consejos para no permitir que nos gane el miedo en una situación de riesgo: “Consejos de y para heroínas”.

Brillantina, donde sea que te encuentres, compartimos contigo los dibujos de Lápidas Furiosas para invitarte a que te sumes. Llenemos el paisaje, la imaginación y las redes de imágenes y consignas dibujadas con mucho glitter por nosotras.

Natalia Millán
Brillantinas MUAC

El club de dibujo Brillantinas somos Betty Árbol, Zyanya Arellano Martínez, Anahli Cerrillo López, Alejandra Contreras Sieck, Valeria Aglael Ferrer Rodríguez, Manuela García Romo, Isabel Huerta Cárdenas, Amanda Ibarra Jacquez, Adriana Lucía Izquierdo Mendoza, Natalia Millán, Jeniffer Mora, Jackeline Stephanie Obrego Santander, Iurhi Peña, Yultzi Anahí Pérez Pérez, Mónica Quant, Amelie Reyes Nijango, Isabel Rivera Torres Ayala, Carmen Serratos y Clara de Webó.

Entrenamiento para dibujar

Entrenamiento para dibujar

Citlali Potamu alias Clara de Webo

A veces me pasa que dejo de dibujar un tiempo y retomar se vuelve difícil. O que la página en blanco tiene más presencia que yo. O que no se me ocurren cosas. O que me dejo influenciar por las imágenes que consumo hasta el punto en que no reconozco lo que hago. Estos ejercicios me han funcionado para salir del estancamiento, para divertirme, para no hacer siempre “dibujos cómodos” y también son una especie de entrenamiento para estar mamadx de dibujo.

1. Es el calentamiento y lo llamo *Dibujo automático*. Recomendando hacer esto al menos una vez al día. Necesitas una hoja y cualquier cosa para dibujar (crayola, lápiz, pluma). Se pone un cronómetro de cinco minutos (10 o 60 minutos, cada quien decidirá). Durante ese tiempo *no* puedes parar de dibujar, así sean sólo rayones continuos. Puede que tu hoja quede completamente negra, eso no importa, pero está prohibido detenerse. Este ejercicio ayuda a ir soltando la mano.
2. Uno de mis favoritos. No tiene nombre, pero digámosle *Dibujos al compás de tus canciones favoritas*. Consiste en elegir una canción y dibujar hasta que termine. Puede ser una rola o cualquier cosa sonora. Es súper divertido: puedes dibujar con tus amix y dura hasta que ya no sepas qué rolas poner.

En el club de dibujo nosotres escuchamos:

Maldito, de Jessy Bulbo; *Quiero ser una zorra*, de Vulpes; *Demolición*, de Los Saicos; *Soy una punk*, de Aerolíneas Federales.

3. *Ideas locas*. Consiste en pensar cosas rarísimas poco dibujables. Sentimientos, abstracciones, situaciones, objetos

que no existan en la vida real. También se vale sacar fragmentos de textos o películas que te gusten.

En el club dibujamos:

Una radiografía de tu mente. Tu casa soñada. Tú en super-heroína.

4. *Nunca dejes de dibujar.* Este ejercicio resulta ideal para cuando no estás en tu casa, saliste a caminar o te quedaste sin materiales, porque se puede dibujar con cualquier cosa. Te comparto algunas ocurrencias. Plantea tus propias estrategias: las posibilidades son infinitas.

a) Dibujar una bruja utilizando plantas. Puedes aplastarlas, recortarlas, pegarlas, encimarlas, embarrarlas.

b) Dibujar tu enojo con carbón o cenizas.

c) Dibujar a tus amix con delineador, labial, rubor o cualquier cosmético.

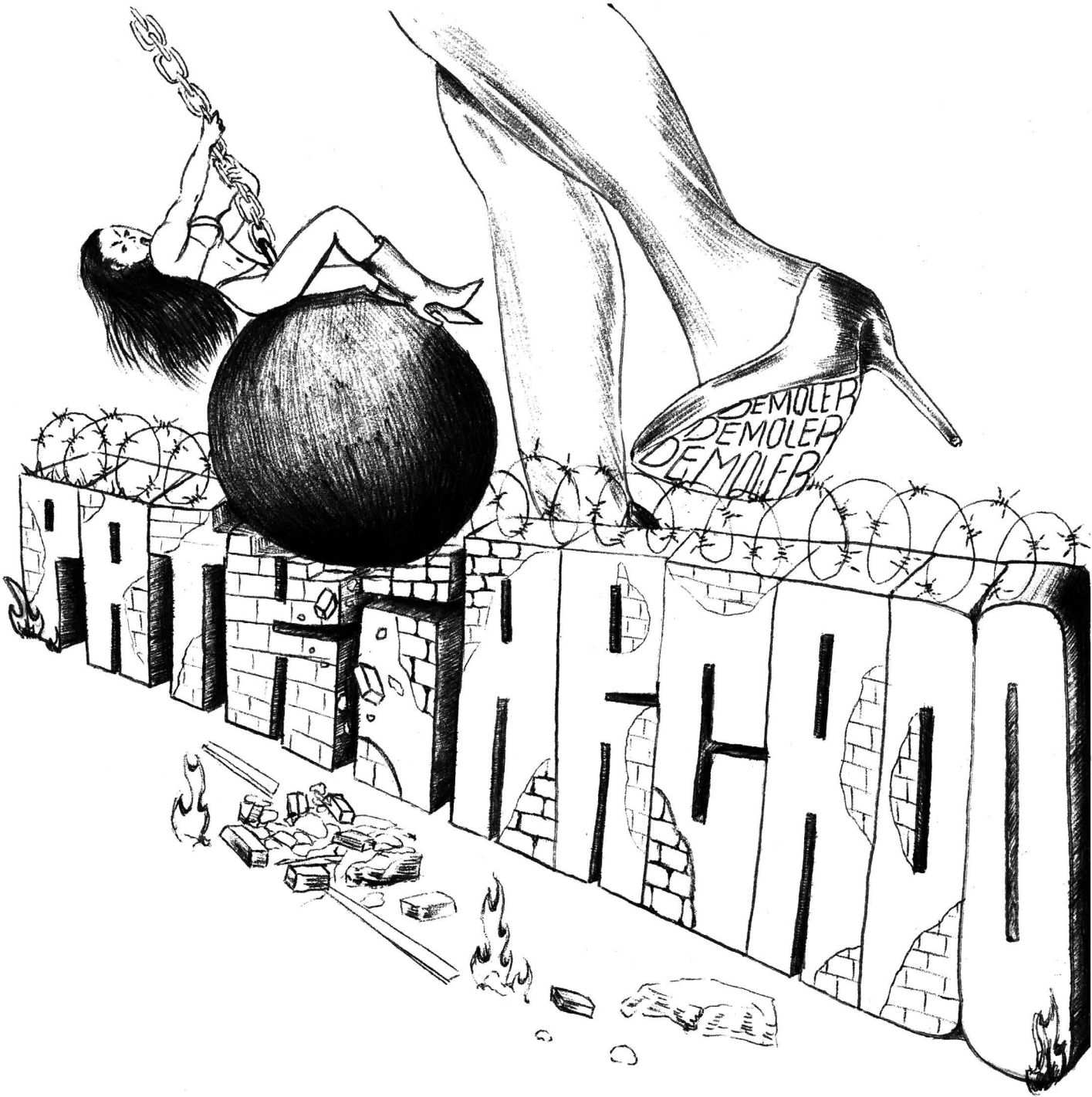
5. *Cómix exprés.* Te propongo este doblez: doblar a la mitad una hoja carta: de arriba hacia abajo. Ahora dobla a la mitad, de izquierda a derecha. Queda como un cuadernillo. En cada una de las páginas va un dibujo y todos juntos hacen una historia. Si te confundes mucho, inventa el doblez que quieras. Puedes jugar poniéndole texto, haciéndolo de un solo color, utilizando canciones para contar algo, etc.

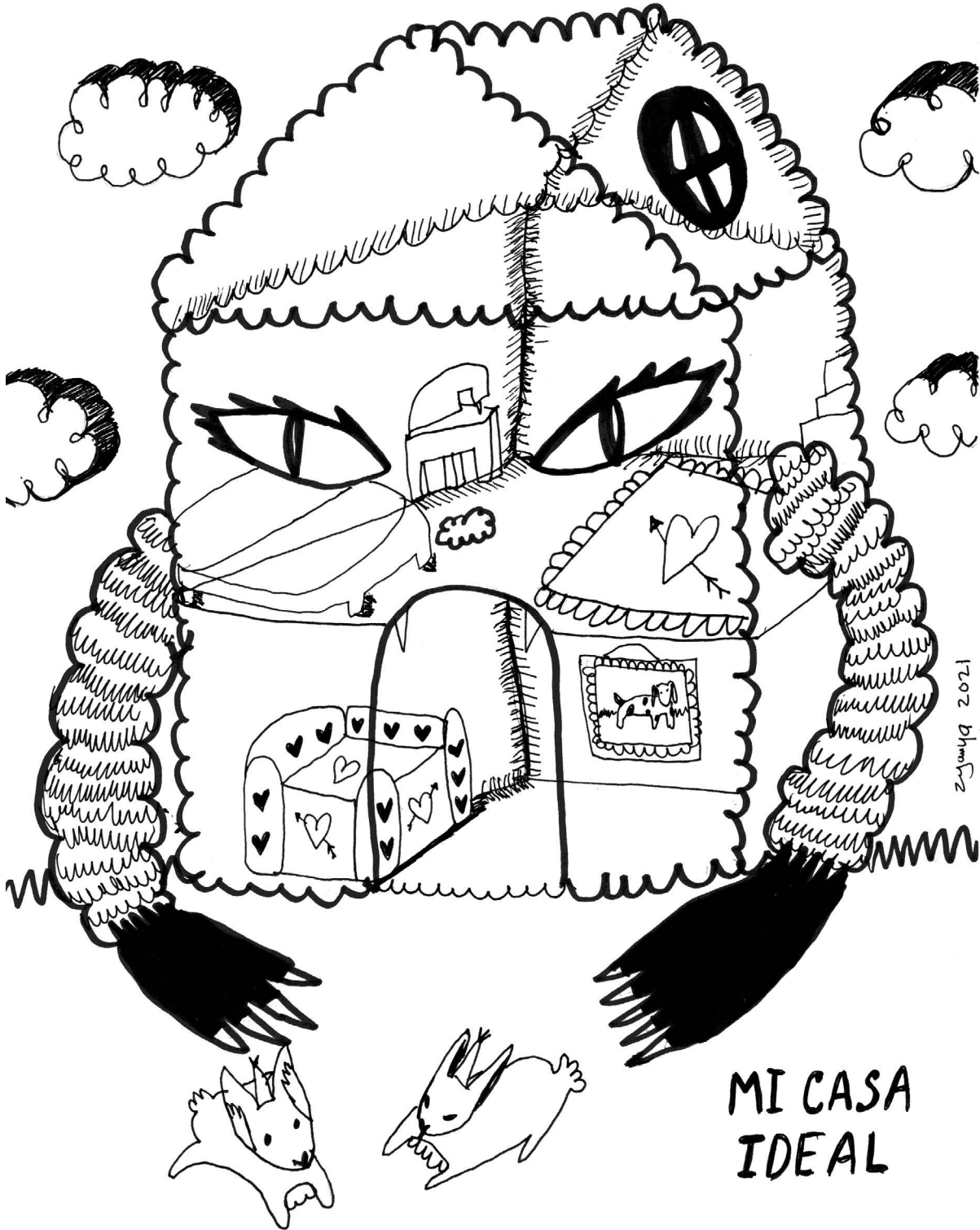
6. *Cartel.* Piensa en lo que más odies de este mundo. Ahora haz un cartel que sea un llamado a eliminar eso horrible. Un ejemplo muy tonto: odio que mi cuarto esté sucio = un cartel para recordarme limpiarlo (advertí que era un ejemplo tonto). Cuando el cartel esté listo, hay que salir a pegarlo a la calle. ¡Wuju! Para hacer el engrudo, pon a

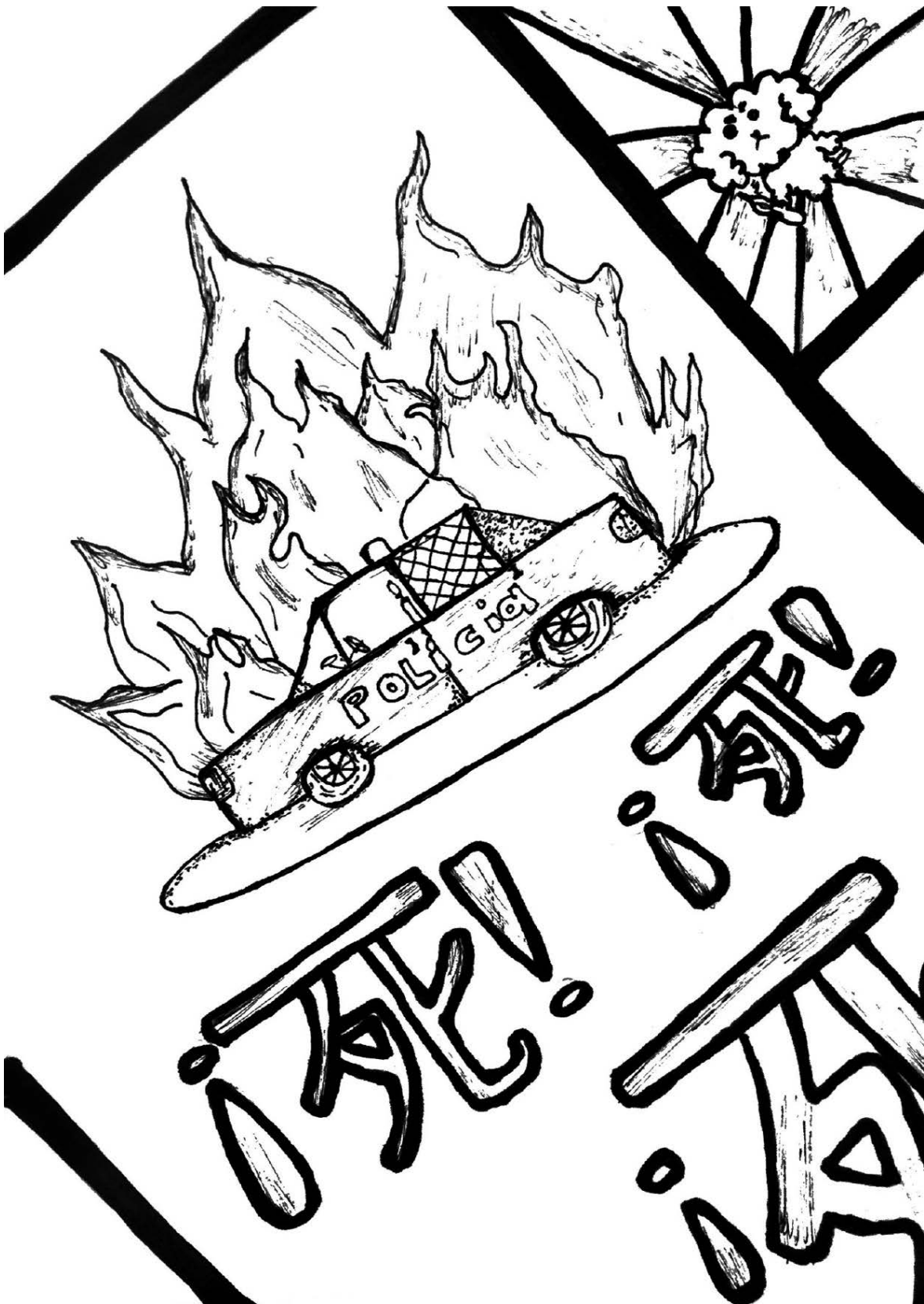
hervir un litro de agua. En un recipiente aparte, disuelve media taza de harina en una taza de agua. Una vez que el agua suelte el hervor, añade lentamente la mezcla y continúa revolviendo. Cuando tenga una consistencia pastosa, apagas la flama. Si quieres que el engrudo sea un poco más resistente, puedes añadirle el jugo de un limón y una cucharada de azúcar. Cuando elijas la pared donde lo vas a pegar, llénala de engrudo, luego pon el papel y “plánchalo” con las manos, pon otra capa encima y ¡vualá!

Te comparto estas ideas para hacer el dibujo más divertido. Espero que te animes a dibujar, a hacer los ejercicios, a modificarlos (¡cuéntenme sus ideas!). Hay que ponernos mamades de dibujo, hay que calentar y entrenar. Nunca olvides que el dibujo te abre las puertas a un mundo que no existe. Inventa amigos, cuenta las historias que han sucedido; siempre a tu modo. El dibujo te permite contar cosas sin que tengas que estar presente, es un eco de tu voz, una expansión de tu mente. Es como mandar avioncitos de papel con mensajes secretos, pero no sólo en tu salón de clases.

Eterno amor al dibujo y eterno amor a les amigos. <3

PARA AVIVAR
EL FUEGO

NO ME FALTA
EL AIRE

CUANDO EL
TRABAJO SEA
REVERDECER

DULCÈ VENGANZA

ARMA TU MANADA:

SELECCIONA TUS ARMAS, SELECCIONA TU EQUIPO, HAZLO ARDER Y SIGUE TU CAMINO 🔥

- COLOREA
- VISTE
- RECORTA

alin lim

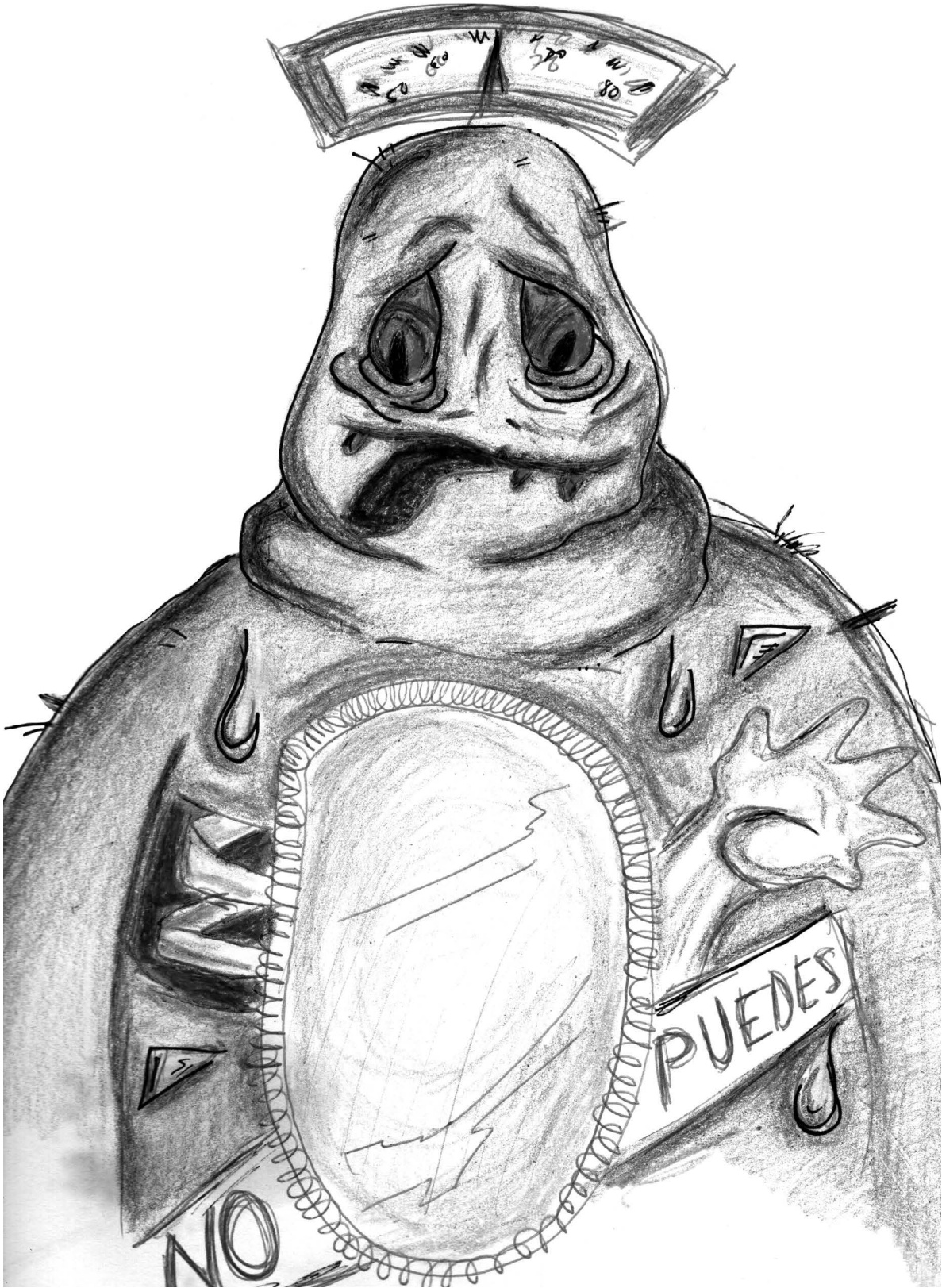

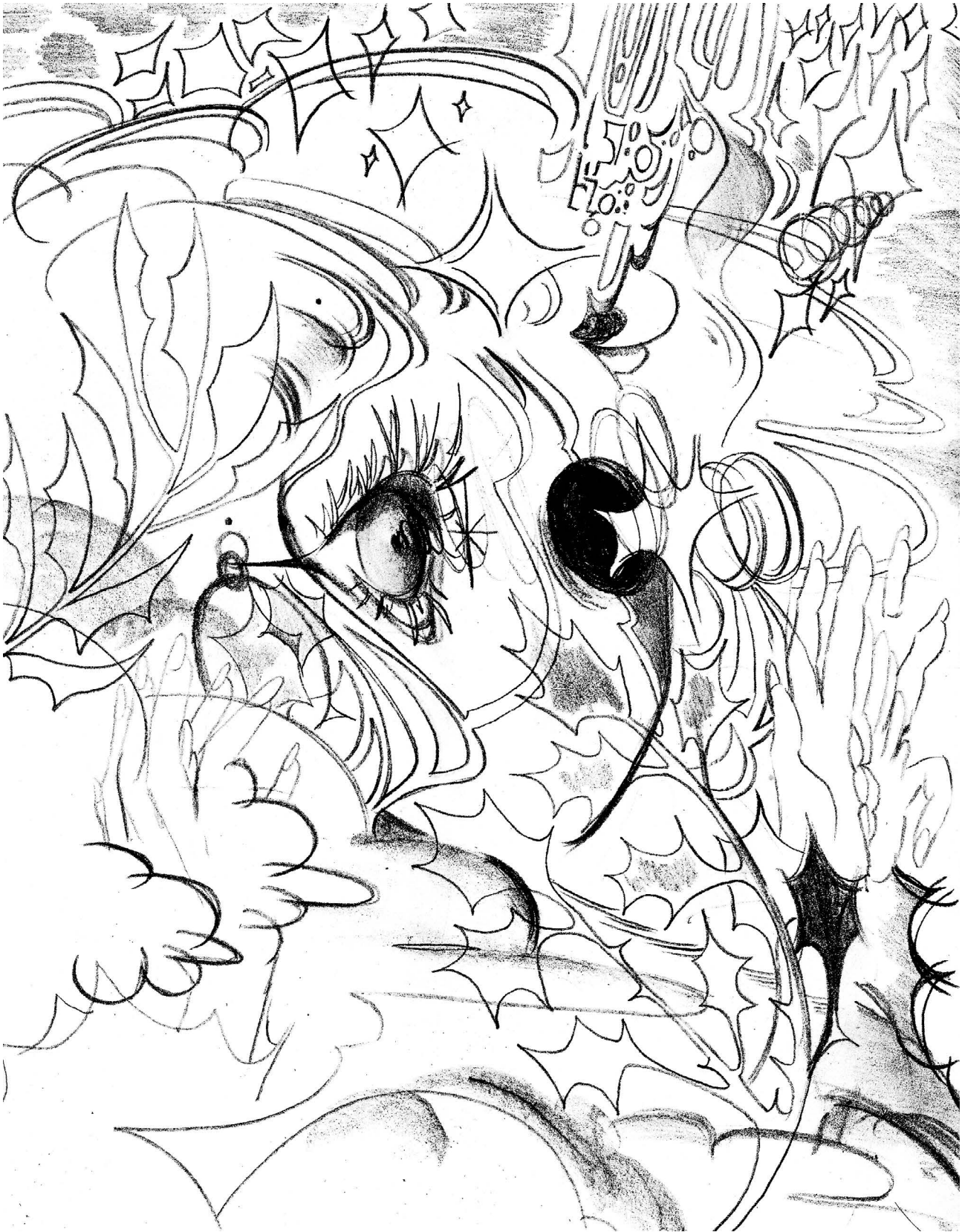

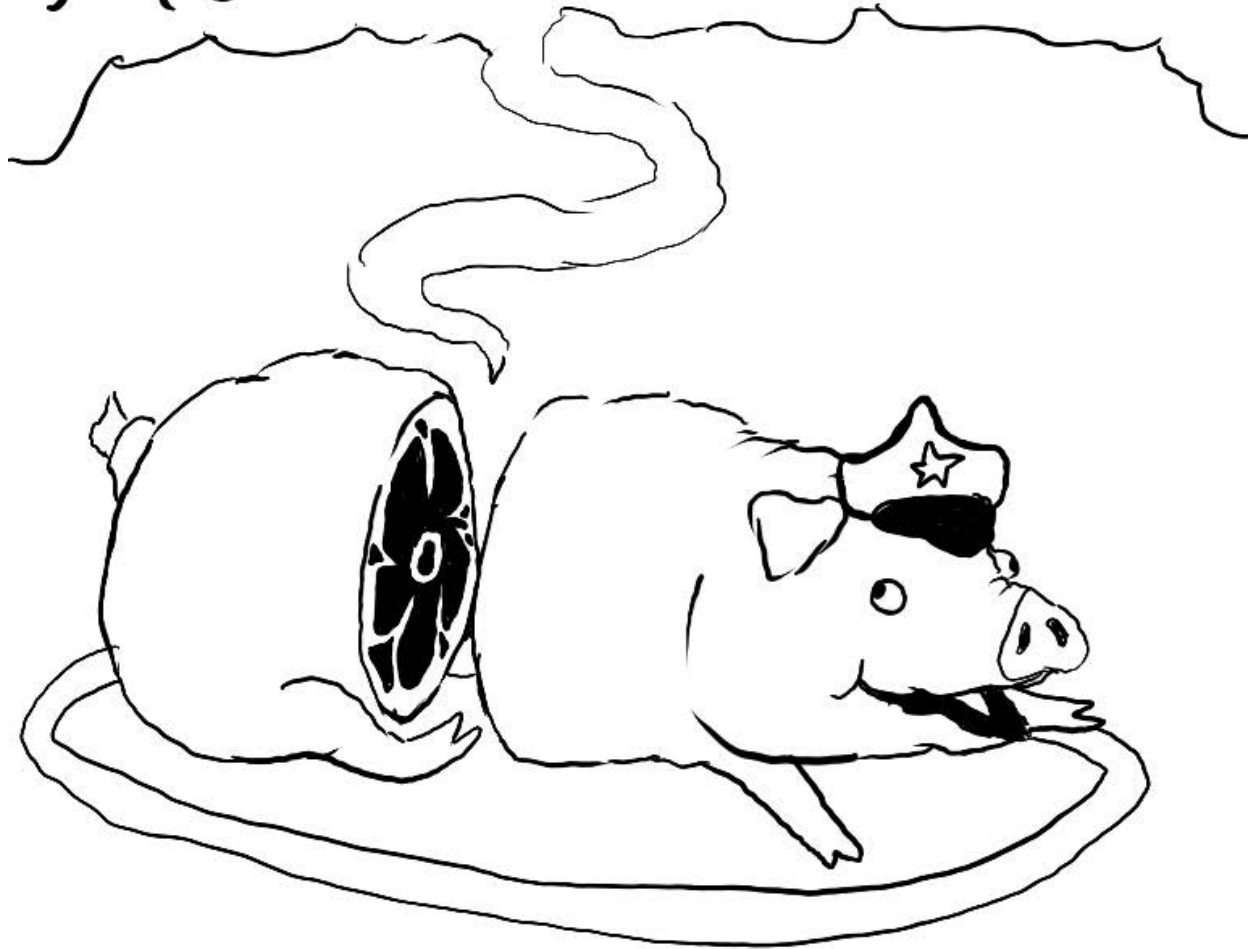

Me cuidan mis

Amigxs ♡ ♡

MI PELO ES MI FORTALEZA

La calle
es mía

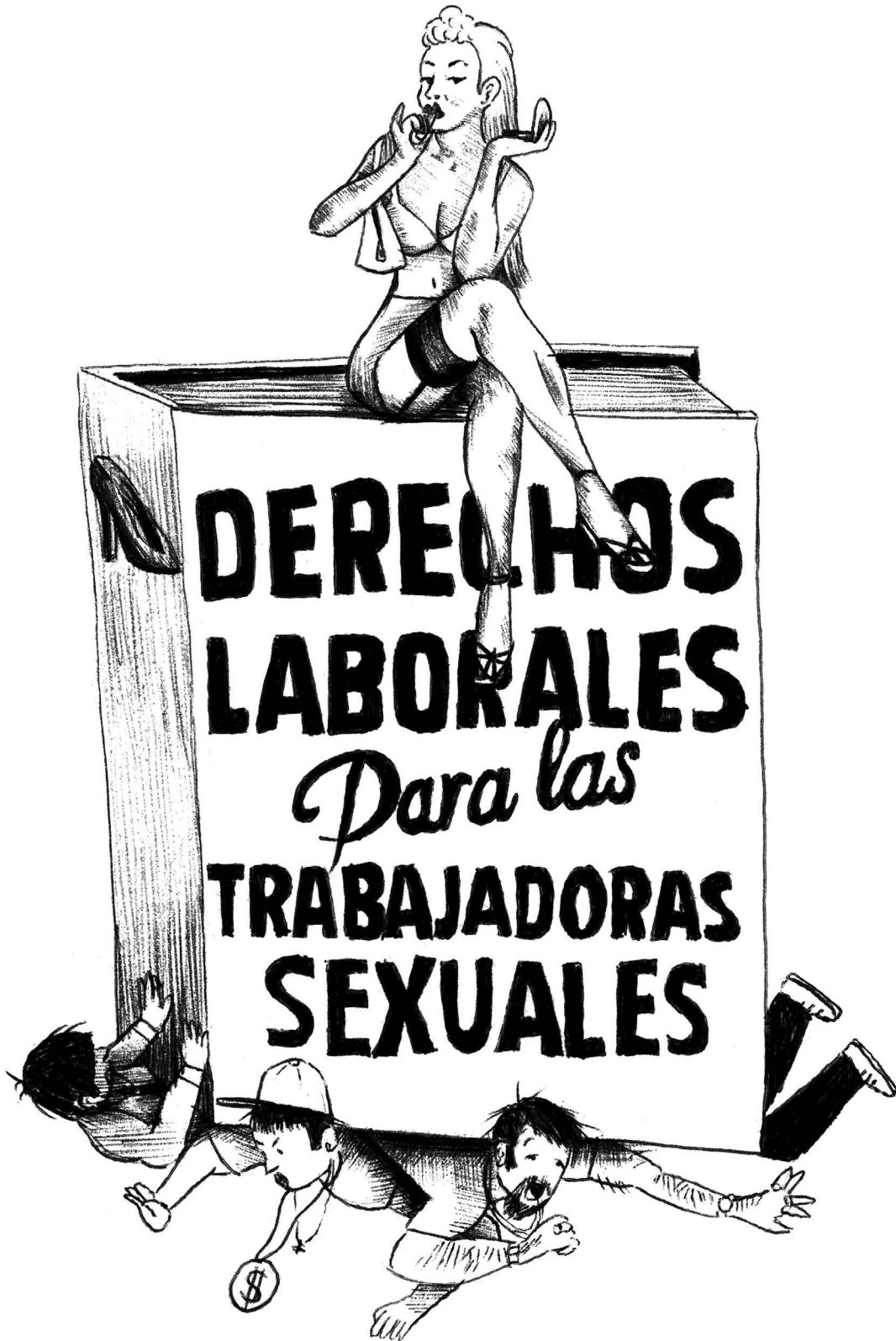
La calle es mía

Betty Árbol

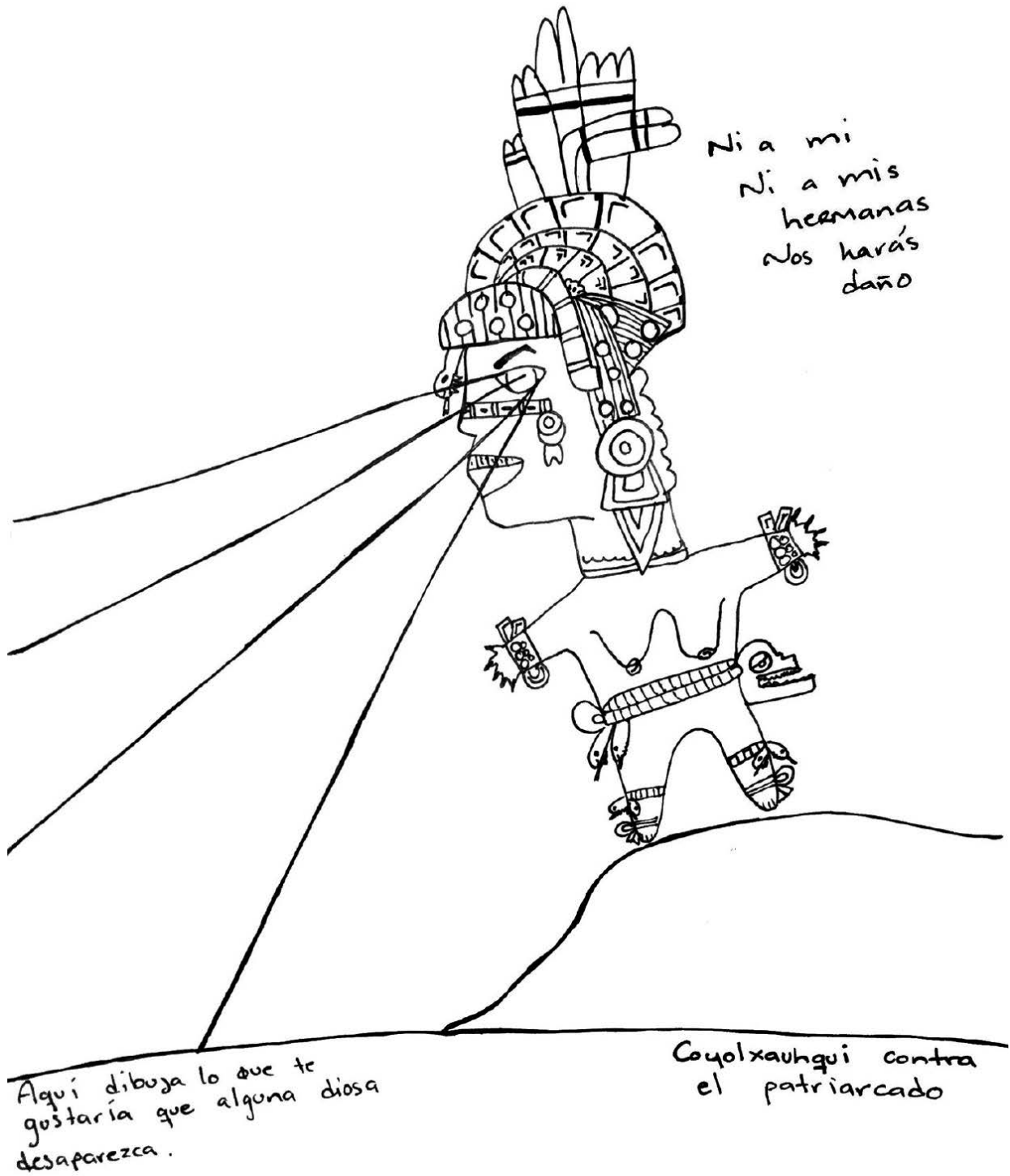
Unos colores de cera y un cuaderno clásico Scribe con hojas blancas fueron mis primeras herramientas del lenguaje más sincero y espontáneo. Con ellas intentaba dibujar todos los objetos que había en mi casa, desde el asador del patio hasta la carita de mis muñecas. Me gustaba hablar de lo que había a mi alrededor: el dibujo funcionaba como mi ventana para entender el mundo exterior, como mi representación a escala para visualizar la vida real. Nunca tuve muchas habilidades de comunicación oral, así que me sirvió como un mejor medio para relacionarme. En la preparatoria no fui una estudiante ejemplar: no prestaba atención a las clases, pero tenía mis cuadernos llenos de dibujos de lo que me incomodaba, como mis profesores o mis compañerxs fresas. Los dibujaba en situaciones chistosas, les ponía globos con diálogos que después pegaba en la pared y disfrutaba cómo se enojaban. Así empecé a notar que aquella niña tímida a la que todos le hacían bullying podía responderles mediante dibujos. Éstos actuaban como herramienta para poder expresar mi des-acuerdo, para hablar y hacer visibles las cosas hermosas.

En la actualidad sigo empleando el dibujo para contar mi realidad. Con él he aprendido a mirar de la forma correcta: no es directamente con los ojos, sino a través de un proceso mental que me permite conectar con mi parte creativa. Además, me hace percibir la realidad de manera sensible, puedo manifestar emociones, sentimientos y sensaciones; veo el proceso y la germinación de una idea que luego culmina en una obra final. Con el dibujo genero estrategias de resiliencia con las que transformo el dolor, la tristeza y la angustia en algo creativo. De esta manera, reevalúo el sentido de mi propia vida.

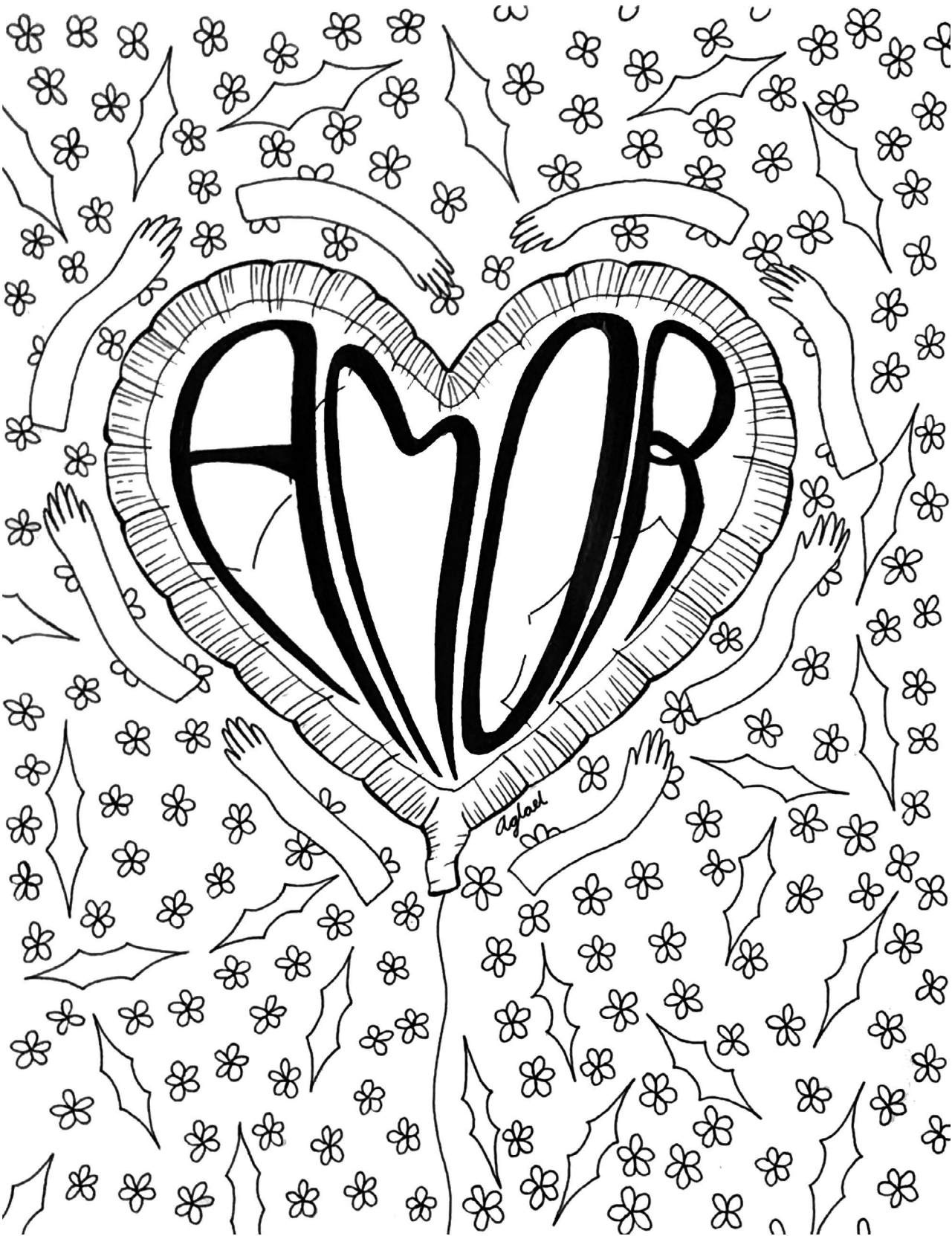
A lo largo de la historia, el dibujo ha sido el medio más usado para comunicarse: fue la primera forma de arte visual con la que la humanidad dejó registros de sus actividades y creencias. El dibujo se emplea sin distinción de raza, género o edad. En el club de dibujo de Las Brillantinas trabajamos desde puntos de vista diferentes; sin embargo, todas coincidimos en los mismos temas, que son la molestia, la inconformidad, el dolor, la rabia ante las desigualdades y la violencia de género. Juntas generamos una red de apoyo al discutir sobre todo lo que nos disgusta. También experimentamos el poder que puede llegar a tener algo tan simple como el dibujo para comunicar una insatisfacción. Cuando se trabaja de manera colectiva, este poder se vuelve más potente y el mensaje llega a más personas para generar conciencia y lograr algún cambio.

A VECES NADO EN LAS PROFUNDIDADES DEL MAR DE MI MEMORIA

EN SU FONDO. HAY HERIDAS ABIERTAS, COMO VOLCANES MUROS

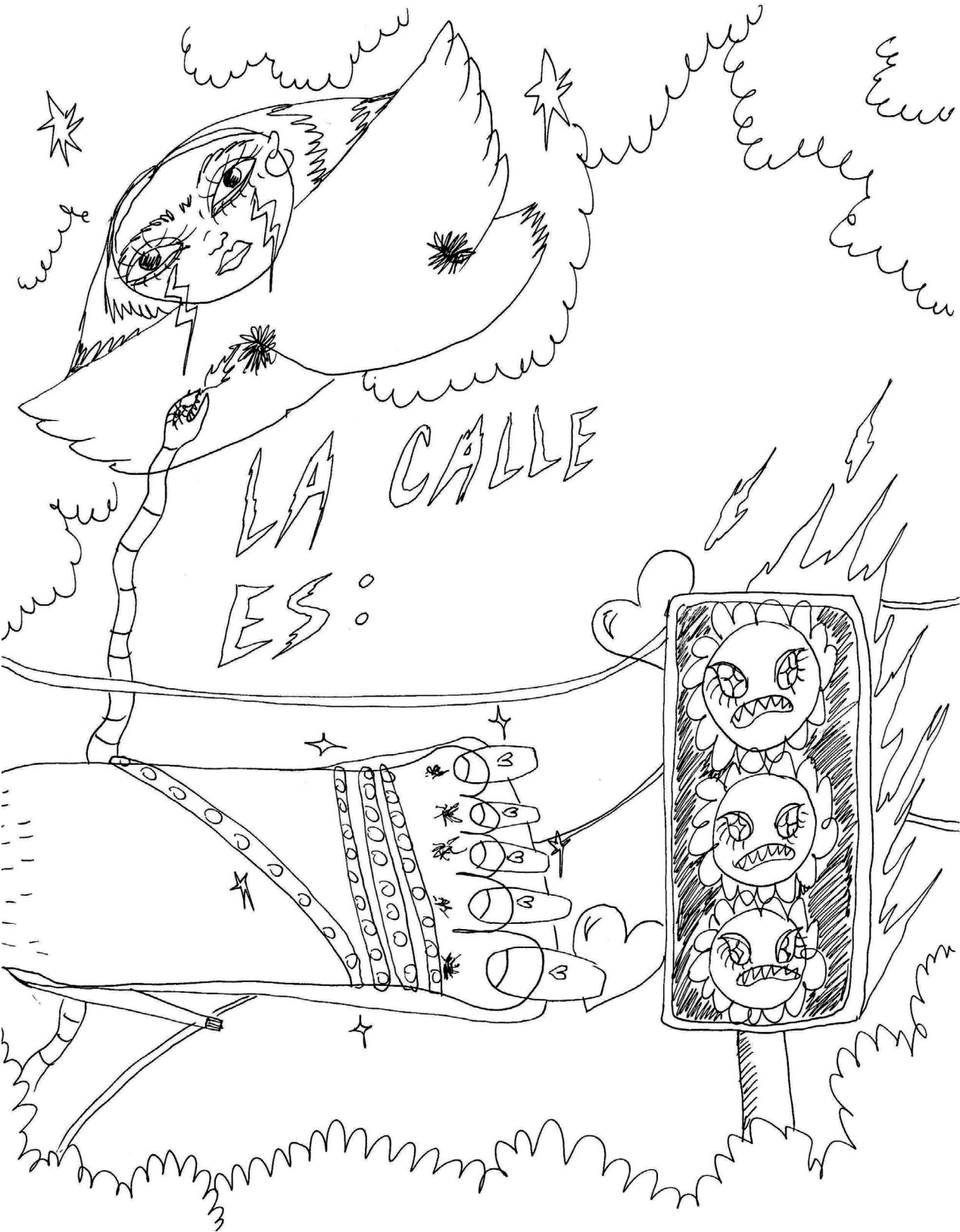
PIENSO EN ENTERRARLOS Y COMENZÉ A CUBRIRLOS DÍA Y NOCHE

CON TODAS MIS FUERZAS HASTA QUEDAR VACÍA

ME TOMÉ TIEMPO ENTENDER QUE ESOS VOLCANES, SON EL FONDO HÍSTO DE MI MAR

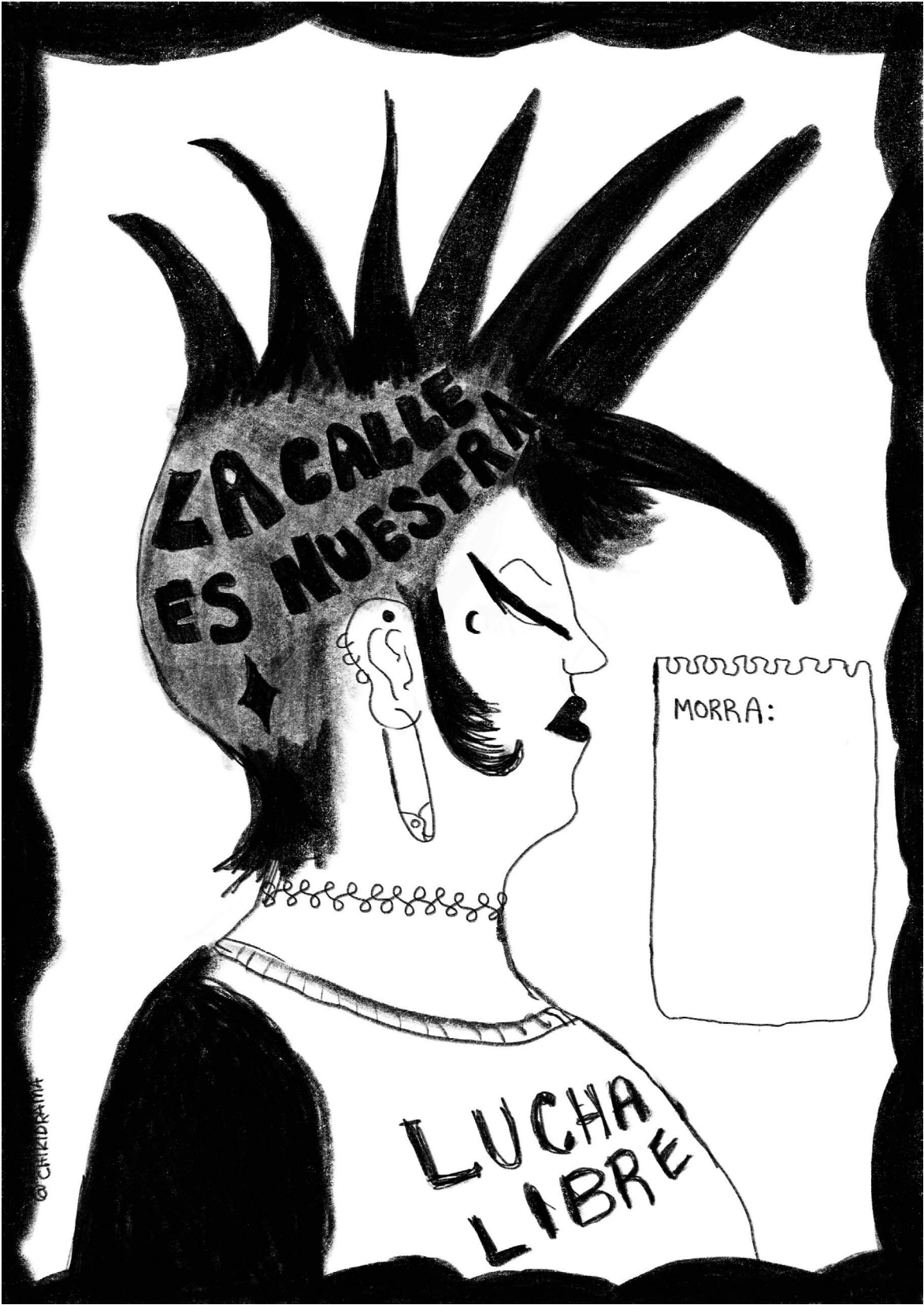
Y QUE LA MEJOR FORMA DE CALMARLOS, SON LOS ABRAZOS DE QUIÉNES IGUAL QUE YO

TIENEN VOLCANES EN SUS MARES

MIS
LÁGRIMAS
ME VUELVEN
VALIOSA,
NO DÉBIL.

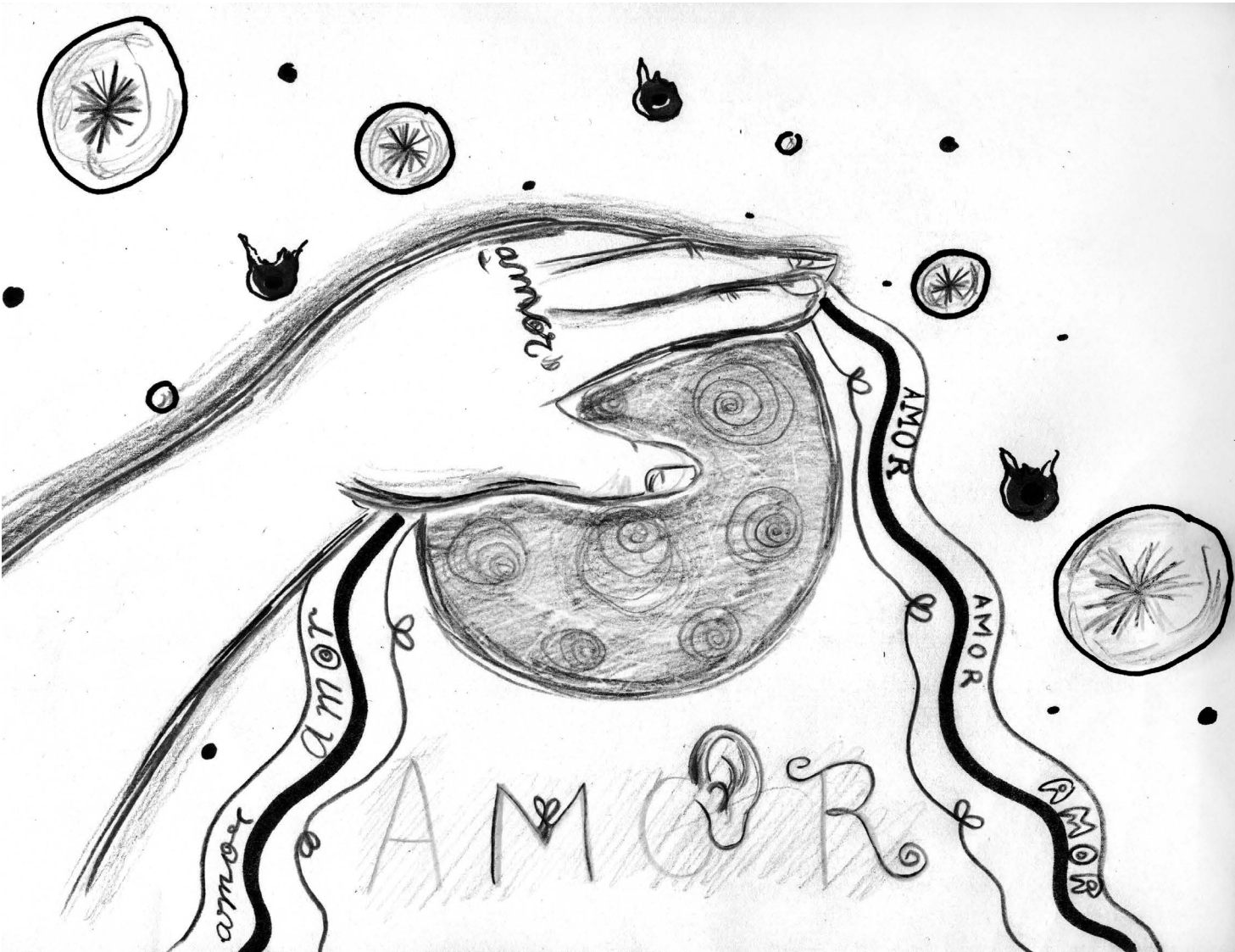

ESCUCHA A TU
INTUICIÓN

— Y HAZLE CASO —

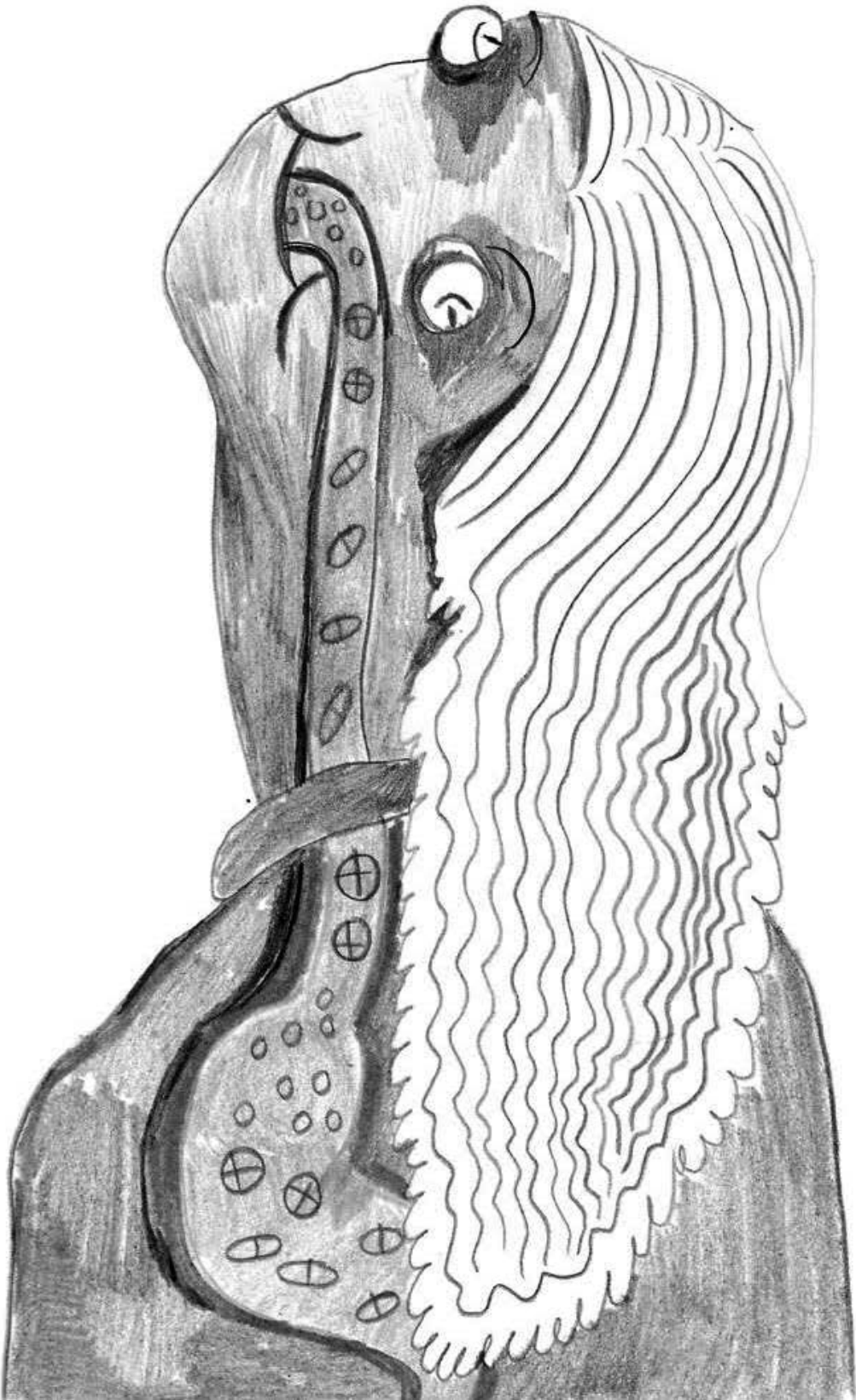
ERES TÚ MISMA GUIÁNDOTE POR EL
MEJOR CAMINO EN UN MUNDO
HOSTIL.

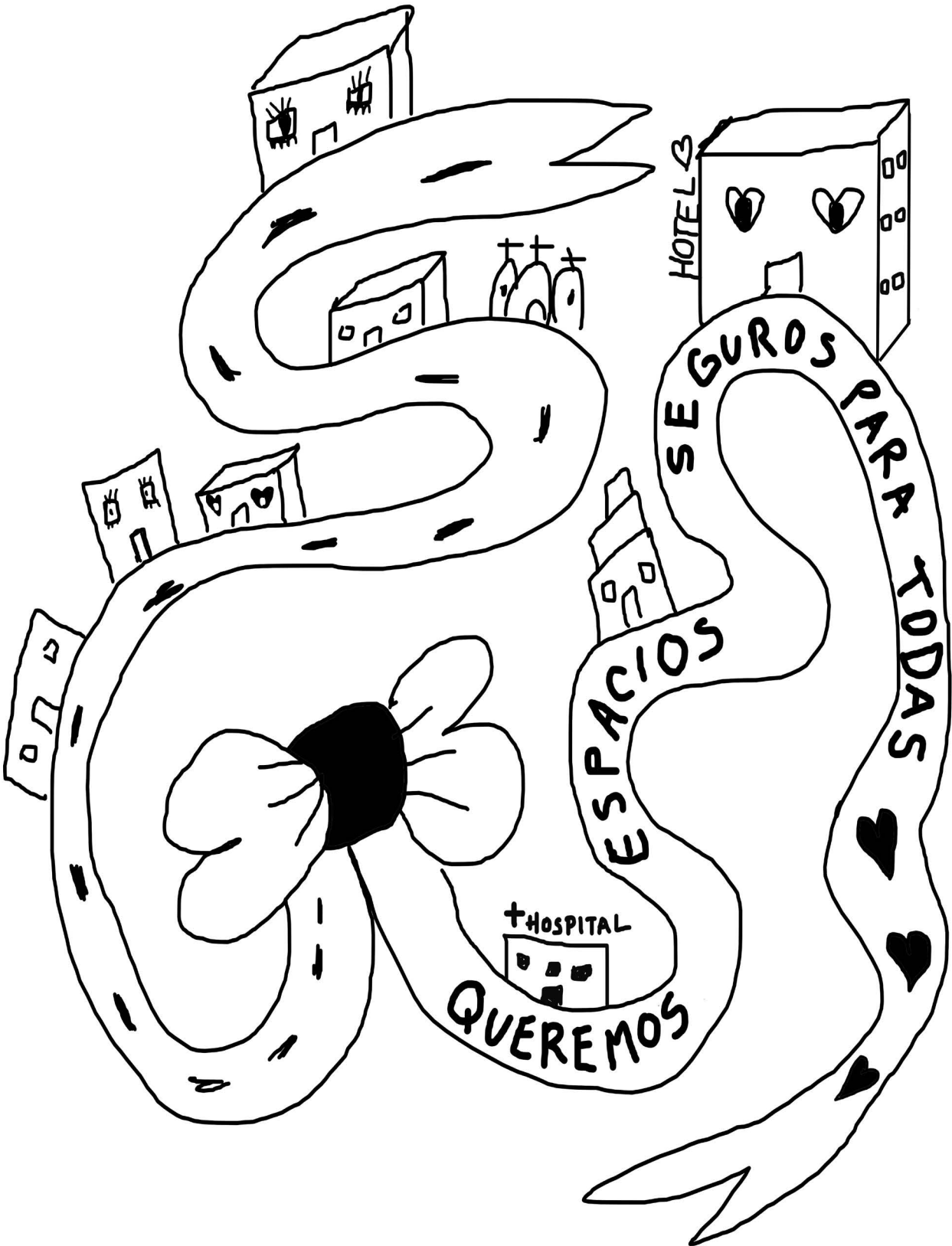

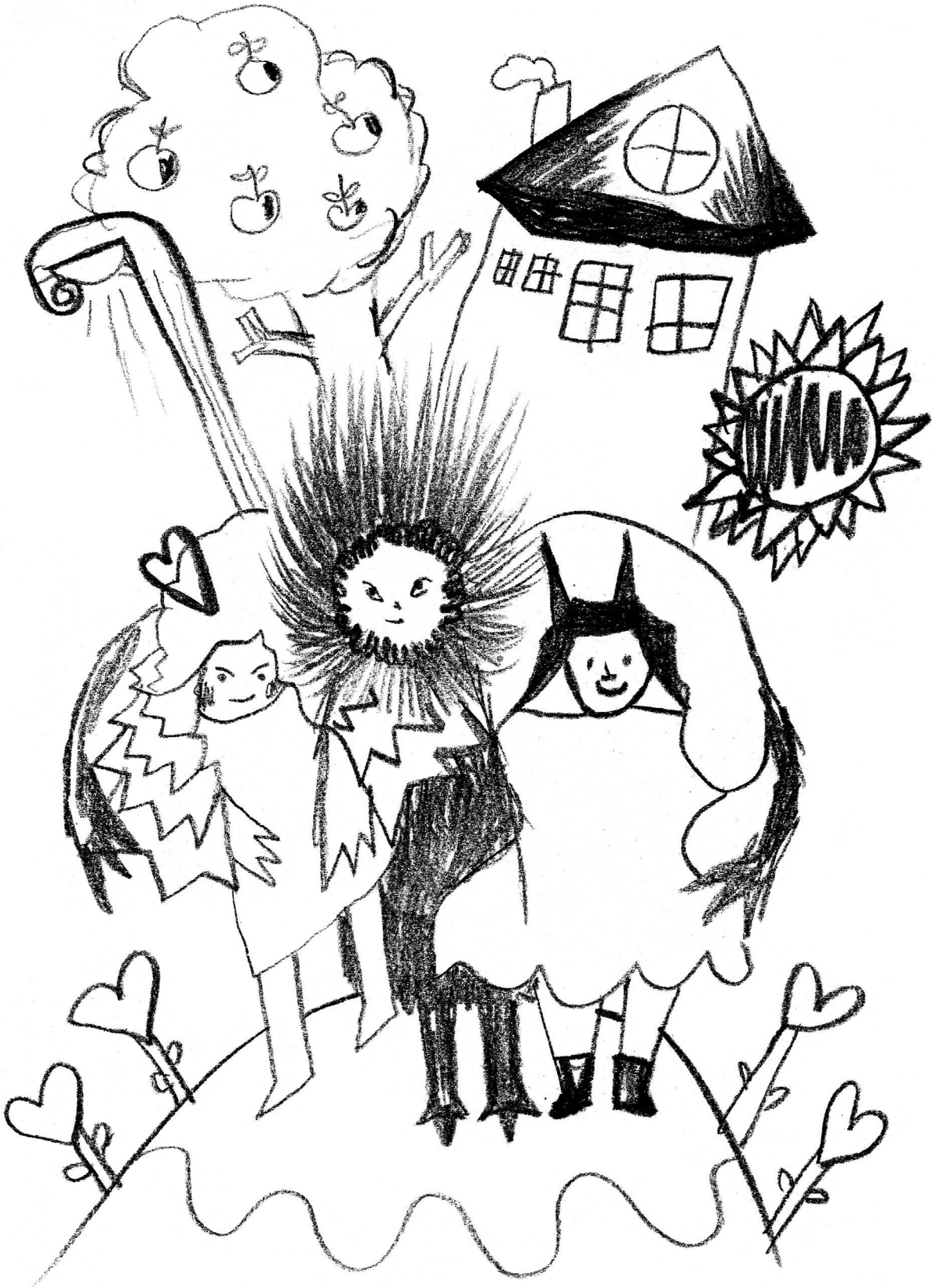

Consejos de/ **para heroínas**

Un club de dibujo en internet para chicxs furiosxs a lxs que les gusta dibujar

Iurhi Peña

Una lápiz furiosa recorre la hoja con decisión, tiene algo que contarnos. El coraje en su interior se vierte en rayones que rompen las hojas.

En estos casi dos años de incertidumbre pandémica, el espacio virtual ha sido para mí simultáneamente ventana al mundo, arena de pelea y refugio. Este club de dibujo de Lápices Furiosxs se convirtió en un pequeño oasis entre todo el caos virtual y real que vivimos. Aunque fui responsable de guiar las últimas dos sesiones, disfruté como si hubiera sido la reunión de chamacas de una colectiva de la prepa. Me emocioné con todo lo que compartimos y con el resultado de cada sesión.

Ha sido muy grato colaborar con Las Brillantinas durante estos meses de pandemia, meses complejos en los que estamos a la expectativa del día en que finalmente podamos reunirnos como antes de este interminable acontecimiento distópico. Cada una de las artistas de este libro se encuentra en momentos diferentes de su camino profesional y también en distintos procesos de sanación.

Durante las sesiones compartimos historias, experiencias, enojos e indignación. Me sorprendió encontrarme reflejada en sus vivencias después de tanto tiempo sin interactuar debido a la cuarentena que nunca terminó. Recordé cuando era adolescente y empecé a asistir a las reuniones de las primeras colectivas en las que participé. En esos espacios aprendí que los dolores que compartimos todas no son individuales. Me parece que el trabajo emocional que cada una hace en soledad forma parte de la labor titánica de sanar conjuntamente todas las heridas de nuestras antepasadas.

La lucha diaria por lograr tener una vida digna no sólo impacta en las ganancias políticas de las mujeres y de las disidencias, también sucede en la vida de cada una y en nuestras relaciones interpersonales. Frecuentemente, me parece que lo que estamos logrando no ocurre con la velocidad que quisiéramos, que tropezamos una y otra vez con errores del pasado como si no hubiéramos aprendido nada. Lo anterior especialmente sucede en círculos que se aferran a los valores patriarcales para conservar el derecho de explotar el cuerpo de lxs oprimidxs. Sin embargo, pienso que toda lucha por la autonomía impacta en nosotras y en lxs otrxs de maneras que no podemos ni imaginar.

Sobra hablar de los medios en este presente de lucha feminista cotidiana que habitamos, cuyas demandas de justicia y actos de autoafirmación van construyendo límites a la desigualdad de género, así como al resto de desigualdades sociales sobre las que se acomoda cínicamente la mexicanidad. La lucha es necesaria en cada espacio, sin importar el tamaño que tenga.

Deseo que no quede un solo frente sin pelea y sin cuestionamiento. Desde nuestra trinchera, este libro para colorear propuso y propone pelear, a través de los dibujos, en cada una de las sesiones en Zoom que tuvimos, en el picnic y cada vez que vencemos el miedo a hablar. Este querido proyecto evidencia un momento en el que nos encontramos para intercambiar palabras de aliento, ejercicios chidos, música y chistes. El resultado son estos dibujos hechos con las Lápices Furiosas Citlali, Betty, Nat, las queridas miembras del club y su servidora.

Espero que lo disfrutes.

TU ENOJO TE PROTEGE

CONFÍA
EN TI
MISMA

* APRENDER A GRITAR

EVITA A TUS
AMIGOS

COMO UNA
GATA,
APRENDE A
RASGUNAR

CUIDA TU CUERPO Y TU SALUD MENTAL

CULTIVA EL PLACER

CUIDAR LA SALUD
MENTAL

LOS NOVIOS
TAMBIÉN
VIOLAN

COMO UNA
GATA SIEMPRE
TEN UNA RUTA
DE ESCAPE

NUNCA TE CALLES

♥ Haz casita con desconocidas ♥

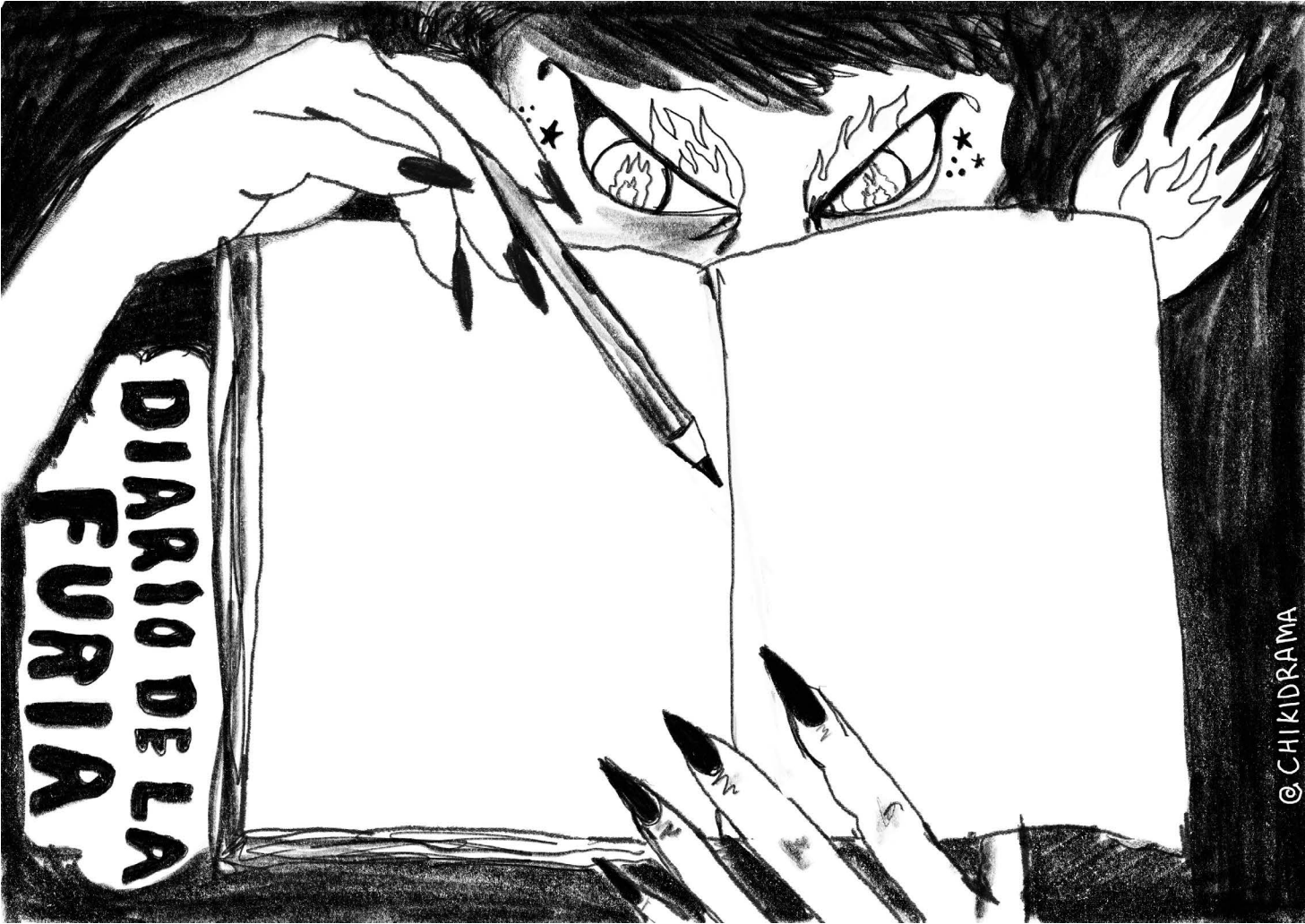

♥ haz casita con tus amigas. ♥

¿QUÉ HACER SI SOSPECHO QUE ESTOY VIVIENDO VIOLENCIA EMOCIONAL?

HAY VECES QUE NOS ENCONTRAMOS EN UNA SITUACIÓN VIOLENTA Y NO NOS DAMOS CUENTA

YES QUE A VECES SE EMPIEZA DE MANERA SUTIL Y AUMENTA MUY GRADUALMENTE, SOBRE TODO CUANDO ES VIOLENCIA EMOCIONAL

PERO CADA SIEMPRE, SABEMOS QUE HAY ALGO INCOMODO. ES AHÍ DONDE PUEDES HACERTE ESTAS PREGUNTAS (APRENDIDAS EN TERAPIA)

COMPÁRATE A TI MISMO ANTES Y DESPUÉS DE LA SITUACIÓN. ¿HAN CAMBIADO HÁBITOS DE TU DÍA A DÍA? ¿YA NO HACES COSAS QUE TE GUSTAN?

¿DUDAS DE TI MISMO MÁS DE LO NORMAL? ¿TE SIENTES CANSADO O ABRUMADO? ¿HA DISMINUIDO TU SALUD FÍSICA "SIN RAZÓN"?

¿QUÉ TANTO PIENSAS SOBRE LA SITUACIÓN DURANTE EL DÍA? ¿CÓMO SE SIENTE PENSAR EN ESO?

SI ES POSIBLE, HABLA CON GENTE CERCANA. ¿CÓMO VEN ELLES LA SITUACIÓN? ¿LES PARECE ALARMANTE?

SIN EMITIR UN JUICIO, HAZ UNA LISTA DE LAS COSAS QUE SIENTES, SIN IMPORTAR SI PIENSAS QUE DEBES SENTIRLAS O NO.

RECUERDA QUE NO TIENE QUE SER UNA RELACIÓN ROMÁNTICA PARA SER VIOLENTA O DEAGASTANTE. PUEDE SER EN AMIGOS, FAMILIA, ETC.

TODOS PODEMOS SER VIOLENTOS. ES IMPORTANTE RECONOCER QUE NO SIEMPRE SE HACE DE MANERA CONSCIENTE (AUNQUE A VECES SÍ)

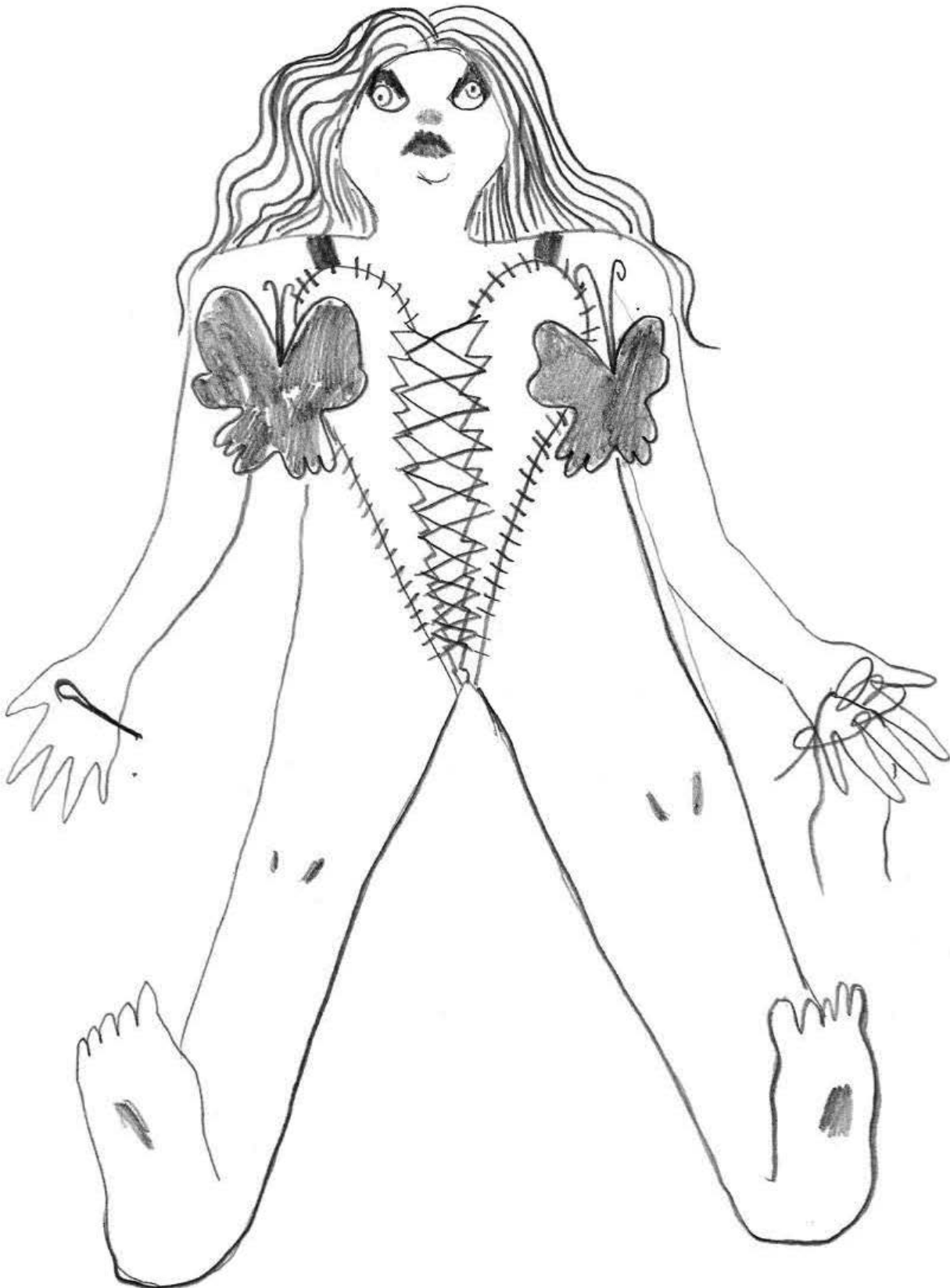
ES IMPORTANTE CONECTAR CON NOSOTROS MISMOS, PARA SABER CUANDO ALGO SE SIENTE INCOMODO.

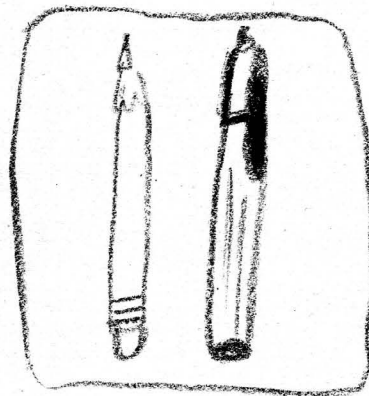
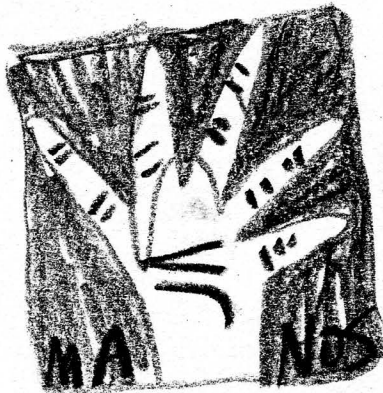
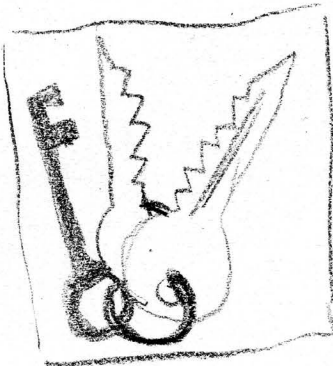
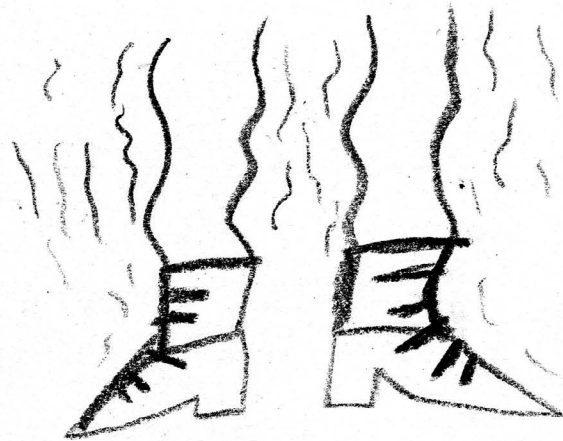
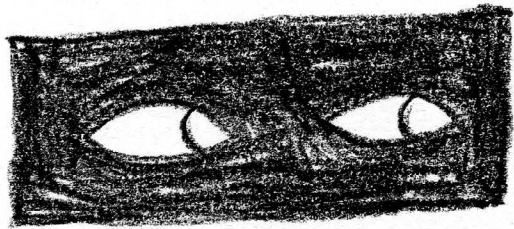
TENEMOS DERECHO A DECIRLO Y PEDIR QUE LA SITUACIÓN CAMBIE. ¡NO TE AISLES! NO ESTÁS SOLO.

Nadie nos enseña muy bien (sobre todo como personas femeninas) a identificar violencia que no es física, pero es común que situaciones violentas mucho más sutiles sucedan y éstas nos afectan de diferente manera. No te culpes a ti mismo por no saber identificar por lo que pasas, siempre trátate con cariño y paciencia.

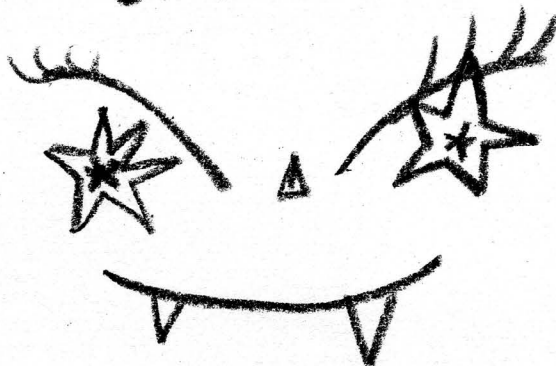

NO DEJES
QUE EL
MIEDO TE
COMA

La Colección Brillantina es una selección editorial de acciones, cursos y proyectos realizados desde @Brillantinas_MUAC. Somos una isla virtual sin patria, donde se refrescan prácticas creativas y se intercambian metodologías artísticas. Desde el MUAC compartimos, junto a artistas, diseñadoras, creadoras y académicas, sus propuestas, herramientas y estrategias actuales, al mismo tiempo que desplegamos una red de colaboración.

Con el rosa de la brillantina queremos lanzar un detonante político y producir una cohesión feminista para cambiar las reglas y estatutos del mundo feminicida. A través de la música y la literatura, cada quince días, con invitadas especiales, llenaremos tu Instagram de referencias para desbordar el potencial de nuestros cuerpos y pensamientos, desde el motor del cuidado, el disfrute y la creatividad.

BRILLANTINAS
MU:✦:C